

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Факультет музыкально-художественного образования имени Джульетты
Якубович

Кафедра художественного образования

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

Кондратенко А.П.

« 15 » февраля 20 24 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА СТАРЫХ МАСТЕРОВ

По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки Изобразительное искусство

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Курс 4

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, и профилю Изобразительное искусство очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 121 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями и дополнениями).

СОСТАВИТЕЛЬ:

преподаватель кафедры художественного образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
Трубицина Марина Юрьевна.

Утверждена на заседании кафедры художественного образования.

Протокол от «09» февраля 2024 г. № 8

Врио заведующего кафедрой художественного образования _____ Кондратенко А.П.
(подпись)

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович

Протокол от «14» февраля 2024 г. № 6

Председатель учебно-методической комиссии факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович _____ Сергиенко А.В.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования

_____ Савенков В.В.
(подпись)

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Дисциплина «Копирование произведений изобразительного искусства старых мастеров» является одним из средств формирования профессионального художественного мышления студентов в познании и отражении в их деятельности красоты, гармонии и закономерностей окружающего мира. Копия произведений станковой живописи предполагает выявление интересов студентов к изучению эволюции технических и технологических принципов создания шедевров мировой живописи выдающимися мастерами отечественного и зарубежного искусства, к приобретению солидного запаса знаний техники, приемов и средств, используемых художниками, к овладению собственным живописным и композиционным мастерством.

Копирование произведений мастеров позволяет практически освоить технику живописи и технологию использования живописных материалов, изучить «трехслойный» метод живописной работы мастеров в последовательности: от подготовки грунтовой основы, выполнения картонов и до воспроизведения всех технических приемов, используемых художниками при создании произведений искусства.

Копирование следует рассматривать как обязательный подготовительный этап овладения разными видами искусства. Понимание канонических правил освоения мастерства станковой живописи, также невозможно без вдумчивого подхода к процессу копирования, не как видимой передачи кисти мастера, а как уяснение и понимания метода создания произведения искусства.

Копирование в классическом понимании этого слова – это длительный трудоемкий процесс, требующий определенной технологической подготовки. Копируя произведения станковой живописи, студенты должны точно передавать пропорции формата произведения и расположенные в нем предметы в натуральную величину.

Студенту, создающему копии подобных произведений искусства, предоставляется редкая возможность увидеть художественную эпоху как бы изнутри, ощутить и почувствовать атмосферу того или иного периода истории искусства в его становлении и развитии. Во время практической работы студент заостряет внимание на композиционной структуре произведения, его колористическом решении, характере изображения и техники, изучении конструкции произведения. Перед копированием полезно изучить историю произведения и биографию автора.

Целями изучения дисциплины являются:

– воспитание в будущих художниках общей художественной культуры и формирование современного художественного мировоззрения, в основе которого лежит изучение наследия мирового и отечественного искусства;

– практическое освоение техники и технологии живописных материалов в области копирования живописных произведений старых мастеров (Западноевропейского искусства XIV-XVIII вв.).

– конечной целью является приобретение студентами целостного представления о многообразии видов как традиционных материалов, использованных при создании произведений, так и современных материалов, используемых для их консервации и реставрации, установив тем самым связи материалов с широким кругом явлений материальной и художественной культуры различных эпох.

Задачи:

- изучение опыта старых мастеров;
- постижение принципов и методов реалистического изображения объемной формы путем копирования с картин старых мастеров;
- знакомство с технологией создания художественных произведений живописцами разных эпох;
- повышения культуры восприятия студентов;
- формирование высоких эстетических потребностей;
- познание различных уровней художественного образа.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Учебная дисциплина «Копирование произведений изобразительного искусства старых мастеров» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений дисциплин подготовки студентов.

Необходимыми условиями для освоения учебной дисциплины являются: *знания* основ станковой живописи; *умения* оперировать основной терминологией; определять стилистические признаки произведений мирового искусства и его место в художественной хронологии; *навыки* исследовательской работы по изучению предметов, представляющих художественную ценность и глубокого, содержательного образно-стилистического анализа произведений искусства.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Рисунок», «Живопись», «История Западноевропейского изобразительного и декоративно-прикладного искусства», «Перспектива», «Цветоведение», «Скульптура и пластическая анатомия» и служит основой для дальнейшего освоения дисциплин

профессионального цикла, необходимое для более глубокого понимания художественных процессов и явлений, содержательных аспектов произведений искусства, возможностей их трактовки.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты обучения по дисциплине
Универсальные		
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	УК-5.1 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.) для успешного выполнения порученной работы; УК-5.2 Понимает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.	Знает: исследования методов ведения живописи «старых» мастеров из научных источников; Умеет: пользоваться архивными материалами и другими источниками при изучении и копировании произведений станковой живописи; Владеет навыками: произвести визуальное исследование авторской живописи копируемого произведения.
Общепрофессиональные		
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.	ОПК-8.1 Знать сущность и основные компоненты педагогической культуры учителя; ОПК-8.2 Уметь формулировать профессионально обусловленные требования к личности педагога.	Знает: основы композиции, приемы изображения портрета, фигуры человека живописных и графических приемов передачи объема, пространства и воздушной перспективы; Умеет: использовать углубленные теоретические и практические знания свойства и возможности художественных материалов; Владеет навыками: детально восстановить технику работы выдающихся мастеров и методически последовательно выстроить систему копирования живописи.
Профессиональные		

ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями различных социальных групп.	ПК-4.1 Знает основные виды и причины разрушений произведений станковой живописи; ПК-4.2 Умеет соблюдать последовательность процесса работы копирования.	Знает: основные произведения мировой и отечественной литературы и драматургии, историю костюма, культуру и быт народов России; Умеет: осмысливать и формировать личную позицию к художественным особенностям развития мировой и отечественной литературы и материальной культуры и уметь использовать ее в своей творческой практике; Владеет навыками: технологии создания художественных произведений в области живописи с использованием знаний мировой и отечественной литературы и драматургии, истории костюма и материальной культуры.
---	--	---

Студенты, завершившие изучение дисциплины «Копирование произведений изобразительного искусства старых мастеров», должны

Знать:

- основные памятники искусства и культуры, выдающихся произведений станковой живописи Русского и Западноевропейского искусства XIV-XVIII вв.;
- профессиональную терминологию;
- техники и технологии живописных материалов масляной живописи старых мастеров;
- технологические особенности материалов, применяемые в копировании произведений живописи.

Уметь:

- на практике применять знания по перспективе и анатомии в творческих произведениях;
- разбираться в качестве материалов, применяемых в копировании живописи;
- на практике применять полученные теоретические знания при копировании произведений искусства;

– соблюдать последовательность процесса работы копирования.

Владеть навыками:

– средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области масляной живописи;

– навыками изучения и копирования выдающихся произведений живописи старых мастеров;

– практическими навыками подготовки подрамника и натяжки хоста, нанесения грунта.

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов / зачетных единиц	
	Очная форма 7 семестр	Очно- заочная форма / Заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины	72 часа 2,0 зач. ед.	–
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов), в том числе:	24	–
Лекции	–	–
Семинарские занятия	–	–
Практические занятия	24	–
Лабораторные работы	–	–
Курсовая работа / курсовой проект	–	–
Другие формы организации учебного процесса (контрольные работы, индивидуальные занятия, консультации и др.)	–	–
Самостоятельная работа студента (всего часов)	12	–
Форма аттестация	экзамен	–

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Раздел 1. Основы копирования произведений искусства.

Раздел 2. Основные стадии и методика выполнения копии с репродуктивного материала.

4.3. Лекции не предусмотрены.

4.4. Практические / семинарские занятия

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно- заочная форма / заочная форма

7 семестр			
1.	Тема: Поэтапная работа над копией: пропись, подмалевок, лессировка.	10	–
2.	Тема: Живопись основного слоя. Уточнение деталей копируемого произведения.	10	–
3.	Тема: Обработка деталей. Завершение работы. Этикетаж и оформление работы.	4	–
Итого:		24	–

4.5. Лабораторные работы не предусмотрены.

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название раздела / темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Очно- заочная форма / заочная форма
1.	Раздел 1. Основы копирования произведений искусства.	Работа с литературой. Практическое изучение живописного материала: выполнение упражнения на смешение красок. Возможности инструментов. Кисти. Палитра. Дополнительные материалы.	4	–
2.	Раздел 2. Основные стадии и методика выполнения копии с репродуктивного материала.	Выбор работы: исследование творчества, эпохи, стиля художника, выбранного для копирования. Исследование выбранной картины и использованных в произведении материалов. Определение к какой школе относится выбранное произведение. Исследование выбранной картины и использованных при работе материалов. Особое внимание уделить фактуре, мазку, толщине линии и выполнению цвета имприматуры в произведениях художников разных школ. Исследовать материалы произведения (холст, кисти, подрамник, цвет имприматуры и многое другое).	4	–
3.	Практические занятия	Выполнение заданий, указанных в практических работах. Подготовка холста на подрамнике: натяжка холста на подрамник, проклейка, грунтовка в соответствии с требованиями технологии живописных материалов; создание имприматуры (цветная тонировка по грунту). Копия с работы должна быть больше или	4	–

	<p>меньше выбранного оригинала, подрамник должен быть выбран по размеру кальки.</p> <p>Перенос рисунка с кальки на подготовленный загрунтованный холст.</p> <p>Имприматура несет объединяющий цвет и сразу задает колорит произведению, то есть холст тонируется краской или краска вводилась прямо в грунт.</p> <p>Использовались различные цвета: коричневые, серые, охристые и др.</p> <p>«трехслойным методом», состоящим из трех основных частей:</p> <p>1) подготовка рисунка и перенос его на основание-пропись. Пропись. В нее входит: правильность рисунка кистью, светотень делается по имприматуре (краской умброй, сиеной черной).</p> <p>2) предварительная работа красками – подмалевки;</p> <p>Подмалевки или основной слой. Одноцветный, теплый подмалевки земляной краской (умбра жженая, умбра натуральная) по имприматуре, живописный рисунок кистью, прозрачной, коричневой краской, без белил.</p> <p>3) завершающие лессировки, заканчивающие копийную работу. Завершающий слой – лессировки. Проработанный подмалевки для живописного звучания лессируют жидко на просвет красками. Лессировки утемняют и утепляют основной слой. Жидко разводя на разбавителе краски, добиваются просвечивания нижнего слоя, под цветным завершающим слоем лессировок.</p>		
Итого:		12	–

4.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии.

Дисциплина «Копирование произведений изобразительного искусства старых мастеров» отражает специфику деятельности студента в современном вузе, включает овладение теорией и практикой живописного изображения,

технологиями профессионального и личностного развития, коммуникативными и контрольно-оценочными технологиями.

Программа предполагает широкое использование в учебном процессе *«Технологии традиционного обучения»* – практическое занятие, самостоятельная работа;

«Интегральные технологии» (ИТ) – занятия, обеспечивающие межпредметную интеграционную взаимосвязь, а также самостоятельные формы проведения занятий, мастер-классов с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.

Программа также предусматривает применение таких технологий, как: *технология дифференцированного обучения* (основной акцент сделан на дифференциацию постановки целей обучения, на групповое обучение и его различные формы) обеспечивающие специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых;

технология развивающего обучения (здесь важен мотивационный этап), по способу организации занятий, опирающиеся на познавательный интерес, индивидуальный опыт личности, творческие потребности, потребности к самосовершенствованию и профессиональному саморазвитию;

технология обучения в сотрудничестве, основанная на коллективном способе обучения, когда каждый учит каждого;

альтернативная технология – мастерская, в которой учебный процесс отличается от традиционных технологий по конструкции и по расстановке образовательных и воспитывающих акцентов, направлен на всестороннее воспитание и обучение без жёстких программ и учебников, безоценочную творческую деятельность студента;

информационные технологии – «интернет ресурсы» также являются одним из процессов развития и образования обеспечивающих условия для креативного саморазвития личности.

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины.

Текущий контроль предполагает системный контроль за ходом работы, освоением технических и практических приёмов живописного изображения. Формой контроля является просмотр работ преподавателем.

В качестве экзамена в конце семестра педагогический коллектив кафедры просматривает все законченные работы по дисциплине *«Копирование произведений изобразительного искусства старых мастеров»*, обязательные к выполнению за данный промежуток учебного времени.

После обсуждения выносится решение о соответствии или не соответствии требованиям, предъявляемым к выполненным работам, и

выставляется оценка в соответствии с разработанными критериями и нормами.

Итоговая оценка выставляется с учетом анализа аудиторной работы и самостоятельных работ за текущий семестр в соответствии с критериями и нормами оценки. Работы оцениваются по стобалльной шкале.

Система оценивания учебных достижений студентов очной/ заочной/ очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы	Количество баллов
7 семестр	
Выполнение и защита самостоятельной работы	30
Выполнение практической работы	65
Конспектирование теоретического материала	5
Итого за семестр:	100

Накопительная система оценивания по 100-балльной шкале

Четырехбалльная система оценивания экзамена	100-балльная шкала	Буквенная шкала, соответствующая 100-балльной шкале	Система оценивания зачета
Отлично	90–100	А – отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	Зачтено
Хорошо	83–89	В – очень хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	
Хорошо	75–82	С – хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	
Удовлетво-	63–74	D – удовлетворительно – теоретическое	

нительно		содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки	
Удовлетворительно	50–62	Е – посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично; некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	
Неудовлетворительно	21–49	FX – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично; необходимые практические навыки работы не сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	Не зачтено
Неудовлетворительно	0–20	F – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено; необходимые практические навыки работы не сформированы; все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий	

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

А) основная литература:

1. Артюшин Л. Ф. Цветоведение : учеб. пособие для учащихся издат.-полиграф. техникумов / Л. Ф. Артюшин. - М. : Книга, 1982. - 200 с. : ил.
2. Беда Г. В. Тоновые и цветовые отношения в живописи / Г. В. Беда. - М. : Сов. художник, 1964. - 80 с. : ил.

3. Визер, В. В. Живописная грамота : система цвета в изобразительном искусстве / В. Визер. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006. - 191 с., [4] л. цв. ил.

4. Визер, В. В. Живописная грамота : основы пейзажа / В. Визер. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : Питер Принт, 2006 [т.е. 2005]. - 192 с., [4] л. ил.

5. Гаррисон Х. Рисунок и живопись : Материалы. Техника. Методы: полный курс / Х. Гаррисон; [пер. Е. Зайцевой]. - М. : ЭКСМО, 2007. - 253 с. : цв. ил. - Алф. указ.: с. 252-253. - ISBN 978-5-699-08868-3: 282-73

6. Школа изобразительного искусства: учеб.-метод. пособие: в 10 вып. Вып.5 / М. Н. Алексич [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изобразит. искусство, 1994. - 200 с. : ил. - Список репродукций: с. 196-198.

Б) дополнительная литература:

1. Российская академия живописи, ваяния и зодчества / Под общей ред. И. Е. Глазунова; гл. ред. М. Ю. Лебединский; гл. сост. М. Ю. Шаньков. - М.: Белый город, 2002. - 325 с., ил.

2. П. Никодеми Г. Б. Техника живописи. / пер. Г. Семенов. - М.: Эксмо, 2004. - 144 с., ил.

3. Гордон, Л. Рисунок. Техника рисования головы человека / Л. Гордон ; пер. с англ. Е. Зайцевой. - М. : Эксмо-Пресс, 2002. - 120 с.

4. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен ; пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. - 2-е изд. - М. : Д. Аронов, 2001. - 96 с.

5. Киплик, Д. И. Техника живописи [Электронный ресурс] / Д. И. Киплик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с.

В) Интернет-ресурсы:

1. Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины <http://www.arthistory.ru>

2. Импрессионизм <http://www.impressionism.ru>

3. История изобразительного искусства. www.arthistory.ru.

4. История мирового искусства <http://www.worldarthistory.com>

5. Итальянский Ренессанс: пространство картин <http://www.italyart.ru>

6. Лучшие музеи Европы и мира <http://www.kontorakuka.ru>

7. Музеи Европы <http://nearyou.ru>

8. Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции <http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm>

9. Народный каталог православной архитектуры <http://sobory.ru>

10. Натюрморт. Картинная галерея <http://stilleben.narod.ru>

11. Неоклассицизм в живописи <http://prerafaelit.narod.ru>

12. Обширный перечень материалов, представленных на сайте и систематизированных в историческом хронологическом порядке, позволит, как знатокам, так и тем, кто просто любит живопись и интересуется историей всемирного искусства, сделать массу интересных открытий и получить исчерпывающую информацию по теме. <http://la-fa.ru/>

13. Портал «Культура России» <http://www.russianculture.ru>

14. Портал «Музеи России» <http://www.museum.ru>

15. Русский биографический словарь <http://www.rulex.ru>

16. Русский портрет. Картинная галерея <http://rusportrait.narod.ru>

17. Словарь – изобразительное искусство – художники <http://artdic.ru>

18. Товарищество Передвижных Художественных Выставок.

История в лицах <http://www.tphv.ru>

19. Христианство в искусстве <http://www.icon-art.info>

20. Энциклопедия итальянской живописи <http://www.artitaly.ru>

21. Энциклопедия культур <http://ec-dejavu.ru>

22. Энциклопедия русской живописи <http://www.artsait.ru>

23. Энциклопедия французской живописи <http://www.artfrance.ru>

24. Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной культуры <http://www.renclassic.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специализированные аудитории (мастерские).

Оборудование мастерской:

- столы и стулья по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методические наглядные пособия;
- шкафы для хранения работ;
- учебно-методический комплекс, учебно-методическая документация

и литература.

Художественные материалы студенты приобретают самостоятельно.

9. Лист дополнений и изменений

[illegible]